

La atmósfera estética en *Los hermanos Karamázov*

David Esteban Hernández Granda

Pseudónimo: Octavio Libreros

Monografía presentada para optar al título de Especialista en Literatura Comparada

Tutor

Óscar Hincapié Grisales, Doctor (PhD) en Literatura

Universidad de Antioquia

Facultad de Comunicaciones y Filología

Especialización en Literatura Comparada

Medellín, Antioquia, Colombia

2023

Cita	(Hernández Granda, 2023)
Referencia	Hernández Granda, D. (2023). <i>La atmósfera estética en Los hermanos Karamázov</i> [Trabajo de grado especialización]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Especialización en Literatura Comparada, Cohorte III.

Grupo de Investigación Estudios Literarios (GEL).

Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Céspedes.

Decano/Director: Olga Vallejo.

Jefe departamento: Luis Eduardo Cárdenas Valencia.

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria

A mi madre, por ser mi sombra en los días de sol y mi abrigo en las tardes de lluvia.

A mi padre, por el regalo invaluable de enseñarme a amar la lectura.

Agradecimientos

A la Embajada de la Federación de Rusia en Colombia por su apoyo para conocer más de su país.
Al Instituto Cultural León Tolstoi y a su director por sus charlas motivadoras, entre aromas y poemas, durante nuestro paso por Estambul.

Tabla de contenido

Resumen	6
Abstract	7
Introducción	8
1. Planteamiento del problema.....	10
2. Justificación.....	13
3. Objetivos.....	14
4. Problema de investigación.....	15
5. Marco teórico.....	16
6. La atmósfera estética en Los hermanos Karamázov.....	20
7. Conclusiones.....	26
Referencias	27
Anexos.....	28

Resumen

El siguiente informe presenta los resultados de la propuesta monográfica realizada para obtener el título de Especialización en Literatura Comparada, la cual tiene como objetivo producir un libro ilustrado con algunos fragmentos de la novela *Los hermanos Karámazov* del escritor ruso Fiódor Dostoievski, a partir de un ejercicio comparatístico e interartístico en el que se analiza la función de la referencia musical. La música, tanto en la obra de Dostoievski como en el texto interartístico que acompaña la presente monografía, es un recurso narrativo que permite construir una atmósfera estética como herramienta generadora de espacios de intensidad narrativa, contraste o ímpetu. La música actúa como guía en la participación voluntariosa del lector para intentar causar el impacto sensorial que el autor busca crear en su obra.

Palabras clave: atmósfera estética, imperativo estético, estesis, insuficiencia narrativa, Dostoievski.

Abstract

The following report presents the results of the monographic proposal made to obtain the title of Specialization in Comparative Literature, which aims to produce an illustrated book with some fragments of the novel *The Brothers Karamazov* by the Russian writer Fyodor Dostoevsky, based on an exercise comparative and interartistic in which the function of musical reference is analyzed. Music, both in Dostoevsky's work and in the interartistic text that accompanies this monograph, is a narrative resource that allows the construction of an aesthetic atmosphere as a tool that generates spaces of narrative intensity, contrast or impetus. The music acts as a guide in the willing participation of the reader to try to cause the sensory impact that the author seeks to create in his work.

Keywords: aesthetic atmosphere, aesthetic imperative, aesthesis, narrative insufficiency, Dostoevsky.

Introducción

El siguiente informe presenta los resultados de la propuesta monográfica realizada para obtener el título de Especialización en Literatura Comparada, la cual tiene como objetivo producir un libro ilustrado con algunos fragmentos de la novela *Los hermanos Karamázov* (2015) del escritor ruso Fiódor Dostoievski. Así mismo se plantea la relación interartística entre literatura y música a partir de la atmósfera estética, idea derivada del concepto de imperativo estético, que actúa por un lado como un indicio de una posible función estética en el lector, y por el otro como una herramienta narrativa usada por el autor para intensificar detalles de contraste e ímpetu en su obra.

Se iniciará describiendo la diferencia entre estética y estesis a partir de la cual se determinará el motivo del uso de esta última en el trabajo. La monografía se apoya en lo propuesto por Katya Mandoky en su obra *El indispensable exceso de la estética* (2014); también se revisará la idea de lector ingenuo y sentimental para identificar la insuficiencia narrativa propuesta por Orhan Pamuk (2012) para determinar cuál es la función voluntariosa que el imperativo estético requiere para poder actuar en el lector. No encontramos en otras referencias bibliográficas qué son la atmósfera estética y el imperativo estético como herramientas narrativas y poéticas que un autor utiliza para involucrar estéticamente a un lector en su obra a partir de la intención que se ha planteado.

Cabe advertir que no es de nuestro interés el saber cómo a partir de la música se han creado obras literarias o viceversa, sino la forma en cómo un autor expone de manera narrativa dentro de su obra la música, instrumentos, cantos o bailes y cómo los convierte en un elemento más del conflicto literario que condensa en su novela, para generar una atmósfera estética donde se sumerge el lector

Una vez definido el marco conceptual de la monografía se procederá a analizar algunos pasajes de la novela *Los hermanos Karamázov* (2015) donde la referencia textual a la música, instrumentos o danzas son descritos de manera detallada y específica, lo que permitirá su estudio a partir de los elementos teóricos expuestos de imperativo y atmósfera estética. De igual manera se realizará un acercamiento al centro de la mencionada obra y la intencionalidad del autor al momento de su creación, con el fin de confirmar la efectividad del proceso utilizado.

Finalmente se expondrá una parte del libro ilustrado, trabajo interartístico que ha sido creado a partir de collage con imágenes de uso libre y otras creadas con implementación de inteligencia artificial (IA).

1 Planteamiento del problema

Las obras de Fiódor Dostoievski están enmarcadas por un fuerte elemento filosófico enfocado en la existencia humana. Por ello es importante señalar que, para el escritor ruso, en el hombre coexisten de manera simultánea elementos antagónicos como el bien y el mal, el amor y el desamor, la soledad y la relación con los otros. A partir de esto, para el trabajo que se va a desarrollar, nos hemos enfocado en la situación crítica por la que atraviesa Dimitri Karamázov de quien, a partir del deseo parricida que le causa su padre a causa de su obsesión por Grúshenka, se describen escenas de contraste entre el ambiente donde suceden los hechos y los sentimientos que ha desarrollado.

Encontramos en los pasajes citados de la obra *Los hermanos Karamázov* (2015) una exposición de desespero extremo en Mitia, diminutivo de Dimitri, contraria a la situación de felicidad externa que le brinda la posibilidad de obtener a la mujer objeto de su obsesión. Es justamente aquí, como lo señala Sonsoles Hernández en su obra *Sinestesias. Arte, literatura y música en el París de fin de siglo* (2013), que la referencia textual a la música tiene una función estética focalizada en exaltar el contraste entre el sufrimiento de Dimitri y el ambiente de algarabía que él mismo crea al pagar a gitanos y mujeres para que toquen el violín y el címbalo y dancen para él. Es de nuestro interés el analizar la manera en que la música referenciada en su mezcla con la danza de los personajes hace parte de la poética de la sensibilidad que le permite a Dostoievski transformar todo en un atributo de la psique humana a partir del helenismo shilleriano, el cual fundamenta la dimensión simbólica que encarna Mitia. Sólo así consigue un contraste intencional que le hace evidenciar la lucha interna y externa por la que pasa el personaje dostoievskiano.

Se ha decidido trabar con el formato de libro álbum, ya que como lo explica Shulevitz (1997) en el “libro-álbum es imposible que las palabras se sustenten por sí solas, para evitar confusiones necesitamos de las ilustraciones para que nos muestren aquello que las palabras callan”; lo que alimentará de manera significativa el trabajo interartístico realizado. Con ello se buscará representar de manera gráfica la función que tienen las referencias a la música interpretada de manera instrumental y acompañada por el baile. Un contraste intencional que el autor utiliza para exponer la situación de crisis existencial por la que atraviesa su personaje Dimitri Karamázov, es la manera en cómo, a partir de esta situación, logra un desarrollo vertical que le permite superar su antiguo estado de erotismo salvaje, para convertirse en un hombre renovado.

1.1 Antecedentes

Sobre la relación entre música y literatura existe gran variedad de trabajos. Sin embargo, es importante señalar que el interés de estos antecedentes radica en los estudios en los que la música es mencionada de manera literaria en las obras narrativas. Es decir, no es de nuestro interés el saber cómo a partir de la música se han creado obras literarias o viceversa, sino la forma en cómo un autor expone de manera narrativa dentro de su obra la música, instrumentos, cantos o bailes y cómo los convierte en un elemento más del conflicto literario que condensa en su novela, para generar una atmósfera estética donde se sumerge el lector.

Es por ello que el trabajo de Esther López *Literatura y música (2013)* es un texto importante por cuanto permite establecer relaciones de tipo conceptual entre las dos artes a partir de la idea de evocación que puede accionar la música sobre la literatura. En la obra de Pablo Montoya *La música en la obra de Alejo Carpentier (2013)* encontramos análisis sobre elementos de la música en la obra de Carpentier a partir de la referencia a pasajes donde esta tiene una relación directa con las novelas del escritor cubano expuestos a partir de estudios comparatísticos que nos pueden servir de base y referencia.

Con el fin de determinar las funciones que cumple la música en la narrativa de Dostoievski, para lo cual se tomó como ejemplo varios pasajes de su novela los pasajes de su novela, recurriremos también al texto *Problemas de la poética en Dostoievski (2012)* Mijail Bajtín con el propósito de profundizar en la comprensión de las técnicas literarias usadas por Dostoievski y así establecer las subfunciones que tiene la música en su novela *Los hermanos Karamázov (2015)*. El texto de Darío Villanueva *Comparatismo e iluminación recíproca de las artes: música y literatura (2014)* nos ofrece un concepto para el fin que persigue este trabajo por cuanto nos muestra cómo las artes son miméticas al momento de usar sus propios instrumentos. Una iluminación recíproca entre las que se relacionan como en el caso de la música y la literatura. Finalmente, recurriremos al trabajo de Sonsoles Hernández *Sinestias. Arte, literatura y música en el París de fin de siglo (2013)* para tomar el concepto central de nuestro trabajo sobre sinestesia y estesis en cuanto a la experimentación de sensaciones que genera la referencia textual de la música en la novela *Los hermanos Karamázov (2015)*.

Sobre los conceptos de imperativo estésico y atmosfera estésica no hemos encontrado ningún referente en bases de datos y buscadores académicos como *Scielo*, *Redalyc* y *Chemedica*. Se proponen estos conceptos innovadores para el objetivo general de la presente monografía a partir de los cuales se sustentará el análisis de algunos pasajes de la mencionada obra del escritor ruso.

2 Justificación

El presente proyecto tiene un aporte para los estudios realizados sobre la obra de Dostoievski, ya que hasta el momento no se han encontrado referentes exactos que aborden el tema del imperativo estésico y la atmósfera estésica que sirvan para comprender el uso de la referencia a la música, los instrumentos, la danza y el canto en la obra *Los hermanos Karamázov* (2015), ni la intencionalidad del autor al incluirlos en algunos pasajes de su novela. Además de ello, el desarrollo del libro álbum amplía el corpus de los estudios interartísticos que vinculan a la literatura y la música a partir del uso de la tecnología comparatística mediante la relación entre imagen y palabra.

Teniendo en cuenta que las novelas del escritor ruso han servido de base para estudios psicoanalíticos, filosóficos y de creación artística en diversas áreas, la relevancia de este tipo de proyectos se justifica al ampliar el espectro de su relación con otras formas del pensamiento y la creatividad humana. Finalmente, desde el punto de vista teórico es un trabajo de alto interés para los estudiosos de la cultura rusa en general, trabajo que será expuesto ante la embajada de la Federación Rusa en Colombia y en el XVI congreso internacional MAPRYAL a desarrollarse en la ciudad de San Petersburgo ante un grupo de especialistas en rusística y estudios eslavos.

3 Objetivos

3.1 Objetivo general

Analizar la función de la atmósfera estética que cumple la referencia musical en la novela *Los hermanos Karamázov* (2015), mediante la construcción de un libro álbum que permita la exploración del desempeño que cumple libro álbum que permita explorar el desempeño que cumple la referencia textual de la música algunos fragmentos de la obra.

3.2 Objetivos específicos

- Identificar el concepto de atmósfera estética a partir de la referencia musical en la novela *Los hermanos Karamázov* (2015).
- Analizar el instrumento narrativo de imperativo estético con el fin de determinar la intencionalidad de la referencia a la música, el baile y el canto en la novela *Los hermanos Karamázov* (2015).
- Elaborar un producto interartístico basado en la metodología del libro álbum, a partir del concepto de atmósfera estética aplicado a la novela *Los hermanos Karamázov* (2015).

4 Problema de investigación

¿Qué función cumple la atmósfera estética en la novela *Los hermanos Karamázov* (2015) a partir de la correspondencia entre música y literatura en dicha obra? Con base en esta pregunta problemática podemos entender que se reconoce una relación interartística entre estas dos formas de arte sobre las cuales se puede desplegar una serie de subfunciones de tipo estético que cumple la referencia textual de la música en la obra literaria. Si tenemos en cuenta que, en la narrativa de Dostoievski, y en específico en la citada novela, la música se describe con de detalles, es de nuestro interés el identificar las posibles funciones estéticas que esta cumple y la intención que tiene el autor al mezclarlas con el centro de su obra.

Una vez entendida la acción que cumple la referencia literaria de la música en la obra, puede ser identificada como un elemento activo que alimenta la narración, bien sea por contraste o por intensidad. No cumple una función estética en el sentido de relleno espacio-temporal narrativo, sino que es un elemento de estesis activa que va contando lo que ocurre de manera alterna a cómo se van dando las fases literarias, la referencia textual de la música genera experiencias sensoriales en el lector. Es decir, la descripción y la narración de la música, el canto, el baile y los instrumentos se mezclan con la trama de los capítulos que se han elegido como ejemplo y actúan como atmósfera estética de contraste para resaltar el problema trágico de la dualidad en ser humano.

De otro lado, dado que el planteamiento de este problema generará un análisis literario se propone utilizar los elementos estéticos de la música descritos en los capítulos citados de la novela *Los hermanos Karamázov* (2015) con el fin de producir un libro álbum. Esto permitirá que el lector se convierta en un elemento activo al interactuar con la obra a partir de su capacidad para referir y sentir la música mencionada en la narración a partir de la acción del imperativo estético y del concepto de insuficiencia literaria.

5 Marco teórico

Si tenemos en cuenta lo propuesto por Orhan Pamuk en cuanto a su concepto de insuficiencia, según el cual “las novelas necesitan de la participación voluntariosa de la imaginación del lector” (Pamuk, 2012, p. 99), es indispensable y necesario recurrir a la estesis como el estudio del conocimiento sensible, si la entendemos como la receptividad, lo abierto al entorno, lo sensible o sensorial a cualquier escala para permitir que la obra literaria se realice en sí misma a partir de su impacto en el lector.

Son muchos los recursos narrativos, figuras retóricas y tecnologías poéticas que un autor puede manipular para estimular la imaginación de sus lectores. De ellos la que interesa en esta propuesta monográfica será la estésis literaria a partir de la cual es posible referenciar de manera narrativa sensaciones diversas, por ejemplo, la descripción del canto de las aves (auditivo), el sabor de una fruta (gustativa), la rugosidad de una pared (táctil) o el olor de una rosa (olfativo) que se decodifican a partir del acto lector (visual). De esta manera, el autor estimula en la imaginación del lector la evocación al sentido que se está impactando a partir de la narración. A ello lo llamamos atmósfera estética y sirve para crear espacios de intensidad narrativa, contraste o ímpetu en una escena específica.

5.1 ¿Estética o estesis?

La estética es un fenómeno innato a todo lo existente, pertenece de manera inseparable a todo cuanto es. “La estética es fruto de la naturaleza y no un don celestial” (Mandoki, 2013, p. 14); sin embargo, su identidad y aplicabilidad se ha visto mutilada por la influencia de algunos pensadores que la ven de manera limitada especificando su campo de acción a ciertas propuestas o creaciones humanas. “La estética tiene por objeto el vasto imperio de lo bello” (Hegel, 1834, p. 19), con esta frase introductoria a sus *Lecciones sobre estética* el filósofo alemán la limita a un amplio impero que está perimetrado por lo bello. “Su dominio es, sobre todo, lo bello en el arte” (Hegel, 1834, p. 19).

¿Qué ocurre con lo no bello? ¿Acaso esta “ciencia de lo bello” no tiene en cuenta entre su dominio las otras formas de sentir? Porque no podemos negar que tanto lo bello como lo no bello impactan en nuestros sentidos a partir de los cuales clasificamos y etiquetamos aquello que se nos

presenta como existente. Mandoki afirma que “enfocar la estética desde el cuerpo es enfocarla desde su evolución como fenómeno natural” (Mandoki, 2013, p. 15), es decir, desde su vínculo directo con todo lo que hay en la naturaleza, con todo lo que existe. Y en la naturaleza habita lo bello y lo no bello; por lo tanto, la estética tiene una función más amplia que abarca todo lo que se presenta accesible a ser experimentado y evaluado por los sentidos. Así mismo lo había planteado el filósofo alemán Alexander Baumgarten en su trabajo *Aesthetica* hacia 1750 en el que definía a esta como una ciencia dedicada al estudio del conocimiento sensitivo. Mandoki asegura que la estética se ve reducida al arte y a lo únicamente bello, desviándola de lo que realmente es.

Como el concepto de estética se ha visto tan limitado y amputado en cuanto a su funcionalidad a partir de algunas definiciones, en esta monografía recurriremos al de estesis por cuanto su definición etimológica nos es mucho más conveniente con el objeto de nuestro estudio. Estesis deriva del griego *aisthenastais* que significa percibir con los sentidos. Esta definición de estesis abre su espectro y abarca lo bello y lo no bello, “es la receptividad, lo abierto al entorno, lo sentiente o sensorial a cualquier escala” (Mandoki, 2013, p. 16).

De esta forma la participación voluntariosa del lector se deja guiar a partir de la atmósfera estética en que ha sido sumergida para vivir o experimentar el impacto sensorial que el autor busca crear.

5.2. El autor aún no ha muerto

Contrariamente a lo propuesto por las teorías posmodernas en las que el autor es una entidad de la cual se puede prescindir, para el fin de esta monografía recurriremos a la definición dada a partir del materialismo filosófico como teoría interpretativa de la literatura. “La literatura es una realidad que puede y debe analizarse mediante conceptos” (Maestro, 2017, p. 306), los cuales se plasman en los materiales literarios: autor, obra, lector y transductor. “El autor es el artífice de los contenidos lógicos-materiales, ideas y conceptos, objetivados formalmente en un texto que, de ser literario, interpretamos como literatura” (Maestro, 2017, p. 316).

Con base en lo anterior, no recurriremos a posturas deconstructivistas para las cuales el autor ha muerto. Todo lo contrario: “el autor es una persona materialmente física, psicológica y lógica” (Maestro, 2017, p. 317), creador de contenidos literarios que están disponibles para ser interpretados por el lector. Si el autor no existiera no habría manera de interpretar las ideas o

conceptos que objetiva en una obra y, por lo tanto, la estesis como una capacidad del lector a partir de la cual puede sentir o interpretar la literatura sería imposible.

5.3 La insuficiencia literaria y el imperativo estésico

Una vez que hemos definido la estesis y la existencia del autor, es conveniente recurrir a un concepto propuesto por Orhan Pamuk en su libro *El novelista ingenuo y el sentimental*, en el que afirma que “las novelas se construyen con sensaciones humanas, universales y cotidianas” (Pamuk, 2012, p. 99); sin embargo, existe un engaño por parte de nuestros sentidos cuando leemos una novela, justamente a causa de la estesis que se impone por parte del lector que siempre lo pone en disposición de sentir, “una parte de nuestra mente cree que estamos inmersos en la realidad” (Pamuk, 2012, p.99) y al mismo tiempo tenemos la certeza de que eso que estamos leyendo no está sucediendo, lo que nos causa un sentimiento de insatisfacción. La insuficiencia literaria por lo tanto hace referencia a la necesidad de toda obra literaria de la intervención estésica por parte del lector.

“Las novelas necesitan de la participación voluntariosa de la imaginación del lector” (Pamuk, 2012, p. 99), a esto lo llamaremos imperativo estésico: la disponibilidad que solicita el texto literario por parte del lector para que su función estésica se manifieste voluntariosamente y se predisponga a involucrarse con las sensaciones que el autor describe en su obra. Lo califico de imperativo porque es una solicitud necesaria sin la cual la atmósfera estésica no se puede lograr.

5.4 El centro literario y la atmósfera estésica

“Cuando recreamos en nuestra imaginación lo que nos están diciendo las palabras (lo que quieren decirnos), los lectores completamos la historia” (Pamuk, 2012, p. 24). Esa función de complementación que debe desempeñar el lector se debe al imperativo estésico. Completar significa sentir, dejar que la estesis actúe a partir de la imaginación para que el centro, es decir, la idea que el autor ha querido plasmar en la escena literaria, pueda percibirse de la manera más fidedigna posible por parte del lector. “Obtener placer de una novela es disfrutar del acto de separarse de las palabras y transformarlas en imágenes en nuestra mente” (Pamuk, 2012, p. 24), es precisamente en esa capacidad de transformar las palabras en imágenes mentales donde la estesis entra en acción. Sobre ello se puede afirmar que “el plan de escritura comienza justo cuando el

escritor visualiza en su cerebro las primeras imágenes que luego trasladará al mundo de las palabras” (Hincapié, 2015, p.1); este es el proceso inverso al que el lector es invitado por acción del imperativo estético. A partir de este concepto se genera lo que en esta monografía definimos como atmósfera estética.

Entiendo por atmósfera estética la creación de un estado o espacio sensorial imaginario, a partir de la descripción narrativa en una obra literaria sustentada por un imperativo estético que requiere de una predisponibilidad estética, a partir de la cual el autor busca transmitir una idea o centro de una escena literaria al lector.

6 La atmósfera estética en Los hermanos Karamázov

Teniendo en cuenta el marco teórico expuesto, se aplicará el proceso de identificar la atmósfera estética en algunos fragmentos de la novela *Los hermanos Karamázov* (2015) del escritor ruso Fiódor Dostoievski, aplicando los conceptos fundamentales que nos permitan encontrar dicho fenómeno estético.

6.1 El centro de la novela

Los hermanos Karamázov (2015) es la última obra de Dostoievski y en ella se concentra toda la maestría de su narrativa. “Según lo vio Dostoievski, el conflicto entre la razón y la fe (...) fue, así, colocado en un lugar de la cultura rusa de su época que era más central de como se había planteado durante los sesenta. Y su nueva prominencia le dio su tan añorada oportunidad de colocar este problema, captado en su más alto nivel moral-filosófico, en el núcleo de una obra importante” (Frank, 2010, p. 719). Este centro o idea fundamental de la novela dostoievskiana actuará como eje para todos los capítulos y pasajes que la componen, en ella se desarrollará de forma intencional la reflexión que tuvo sumergido al escritor durante muchos años, ante su preocupación por la desintegración de los valores y la fe ortodoxa representados por la familia rusa.

6.2 Dostoievski como autor

Recurriendo a lo expuesto por Jesús G. Maestro en su obra *Crítica de la razón literaria*, el autor es el artífice de los contenidos que plasma en la obra, “es una realidad ontológicamente inderogable” (Maestro, 2009, p. 316). Dostoievski, como autor, puso en su novela “todos los recursos de su sensibilidad, su inteligencia, su cultura, y su arte” (Frank, 2010, p. 719); es decir, plasmó con palabras la lectura estética que hizo de la realidad de su tiempo. Y es justamente aquí donde el imperativo estético aparece, exigiendo la intervención voluntariosa del lector para que esa intencionalidad del autor llegue de la manera más fidedigna posible.

6.3 El imperativo estético

Los autores “cuyas novelas han sido escritas a partir de un estudio cabal, un análisis profundo y una planeación estricta de todo el montaje visual de la obra” (Hincapié, 2015, p. 1); requieren de lectores que se comprometan de manera voluntariosa a dejarse afectar por este imperativo estésico, que impele a la acción consciente de la estesis como “lo sentiente o sensorial a cualquier escala” (Mandoki, 2013, p. 16). A partir de ello, y tomando como ejemplo, podemos analizar los siguientes pasajes de la novela de Dostoievski:

“Lo que empezó fue casi una orgía, un festín por todo lo alto. (...) Por lo demás, Grúshenka no cesaba de apartarlo de su lado: ‘Vete, diviértete, diles que bailen, que se alegren todos, como entonces, como entonces’, seguía diciendo. Estaba terriblemente excitada. Y Mitia se lanzó a disponer las cosas. El coro se había reunido en la habitación vecina” (Dostoievski, 2015, p. 648).

Ante este fragmento nos confrontamos con el imperativo estésico que nos impone Dostoievski como lectores de su obra. ¿Qué acción sentiente o sensorial despierta en nosotros la frase “un festín por todo lo alto”? ¿Acaso no recurren a nuestra mente imágenes, a través de esas palabras, de algarabía, fiesta y felicidad? “Obtener placer de una novela es disfrutar del acto de separarse de las palabras y transformarlas en imágenes en nuestra mente” (Pamuk, 2012, p. 24); es precisamente en esta acción neurológica donde radica la funcionalidad del imperativo estésico.

“Grúshenka se instaló en la misma puerta, a donde Mitia le trajo una butaca: de la misma manera había estado ‘entonces’, el día de su primera juerga, mirando desde allí el coro y los bailes” (Dostoievski, 2015, p. 648); en esta otra cita el imperativo estésico nos solicita cambiar el foco de atención y nos instala en Grúshenka quien mira desde su posición el coro y los bailes. Conociendo de antemano el desarrollo que hasta el momento lleva la novela y manteniendo el centro de la misma como eje conductor, podríamos hacernos estas preguntas: ¿qué sentimientos despertaba en aquella mujer el ver esos bailes?, ¿su felicidad se aumentaba al oír el coro o por el contrario aquellas melodías podían ser causantes de alguna angustia o penalidad?

“Las mozas eran también las mismas; los judíos con sus violines y cítaras habían llegado también, lo mismo que la tan esperada troika con vinos y provisiones” (Dostoievski, 2015, p. 648). En esta ocasión el imperativo estésico nos exige recurrir a las ‘imágenes auditivas’ que nos evocan

las palabras “violines y cítaras”; o cuando menos aproximarnos al timbre de los instrumentos de manera imaginaria, los cuales están determinados por la cantidad e intensidad de sus armónicos. La llegada de mujeres que hacían parte del coro y de judíos con instrumentos musicales nos causan imágenes mentales del protocolo de una fiesta, a esto hay que sumarle “la tan esperada troika con vinos y provisiones” que complementa la estesis de la escena.

6.4 La atmósfera estética

Luego del procedimiento progresivo que venimos desarrollando al aplicar los conceptos que hemos expuesto en el marco teórico, podemos centrarnos en el análisis de la atmósfera estética en la obra de Dostoievski. Dmitri Karamázov es quizá uno de los personajes centrales de la obra. Para entender la compleja construcción de dicho actante es importante aclarar los siguientes puntos:

Desde su nacimiento se vio olvidado por su padre. “Abandonó por completo al hijo habido con Adelaida Ivánovna, y no por rencor hacia él o por un sentimiento de marido ofendido: simplemente, lo olvidó por completo” (Dostoievski, 2015, p. 49). Al estar sin su madre ni su padre, “Mítia, a la sazón de un niño de tres años, pasó a los cuidados de Grigori (...) y con él vivió en la isba de la servidumbre” (ídem).

Nunca recibió por parte de su padre, el viejo Fiódor Karamázov, la totalidad del dinero que por herencia de su madre le correspondía. “Creció convencido de que, a pesar de todo, poseía ciertos bienes y de que al alcanzar la mayoría de edad sería independiente. (...) No pudo obtener de Fiódor Pavlóvich informes concretos sobre la cuantía de las rentas ni sobre el valor de la hacienda” (Dostoievski, 2015, p. 51).

“No llegó a terminar los estudios del gimnasio, luego fue a parar a una Academia militar, más tarde se vio en el Cáucaso, ascendió, lo degradaron” (ídem); este detalle nos permitirá ir creando la imagen de un hombre rudo, con formación militar, pero venido a menos. Es por ello que Dmitri Karamázov siempre se vestirá con su antiguo uniforme y sus botas de militar, como evocación a ese pasado del que no se ha podido desprender.

Se enamora perdidamente de Grúshenka, una mujer “que es sinuosa. La bruja de Grúshenka tiene una sinuosidad que le cruza todo el cuerpo, le llega hasta el pie, hasta el dedo pequeño del pie izquierdo. La he visto y la he besado” (Dostoievski, 2015, p. 206). Esta mujer llevará a Mítia al mayor estado de desesperación y obsesión por el que despertará los sentimientos más oscuros de

su alma. “Me dijo: ‘Si quieres me casaré contigo, porque eres un pordiosero. Promete que no me pegarás y me dejarás hacer cuanto quiera, y entonces puede ser que me case contigo’, y se echó a reír. ¡Y sigue riendo!” (Dostoievski, 2015, p. 207). “Seré su marido, tendré el honor de hacerla mi esposa, y si viene un amante, me retiraré a otro cuarto. A sus amigos les limpiaré el barro de los chanclos, prepararé el samovar, haré los recados que me manden” (Dostoievski, 2015, p. 208). Estos pasajes nos describen el grado denigrante y de sumisión en el que se encuentra el exmilitar, el nivel de su desgracia y el desespero por alcanzar a la mujer amada.

Dmitri sabe también que su odiado padre está enamorado de la misma mujer. Ella “que le gusta el dinero” (Dostoievski, 2015, p. 206) se deja seducir por las ofertas económicas que le hace el viejo. “Sé que hace tres días sacó tres mil rublos en billetes de cien que puso en un sobre grande, lacrado con cinco sellos y con un cordón rojo en forma de cruz. Y en el sobre hay escrito: ‘A mi ángel Grúshenka, si quiere venir’ (...) Y si va a casa del viejo, ¿es que yo podría casarme con ella?” (Dostoievski, 2015, p. 209).

Ante este doble sentimiento de rabia y dolor hacia su padre, Mitia, en su desesperación y despecho, planea el crimen:

“-En tal caso habrá una muerte. No podría soportarlo.

-¿A quién matarás?

-Al viejo. A ella no.

-¿Qué dices, hermano?

-No sé, no sé... Puede que no lo mate y puede que sí. Temo que de pronto se me haga odiosa su cara en ese momento. Odio su nuez, su nariz, sus ojos, su sonrisa insolente. Siento una repugnancia personal. Eso es lo que temo. Y que no pueda contenerme...” (Dostoievski, 2015, p. 211).

Como es sabido ocurre el asesinato del padre de los Karamázov. Las pruebas apuntan a que el culpable sea Dmitri. Por diversas razones él debe ausentarse de la ciudad en su desespero por conseguir dinero y reencontrarse con su amada Grúshenka, quien, recientemente, ha partido hacia una provincia cercana dejándolo sumido en una desolación absoluta. Es importante señalar en este momento que Mitia carga sobre sus espaldas dos pesos que lo hundan: el primero, la búsqueda por parte de las autoridades que lo acusan sobre el asesinato de su padre de quien, como sabemos, no es el verdadero culpable; y el segundo, la pérdida del ser amado a quien espera recuperar a toda costa.

Luego de estas aclaraciones sobre el personaje que nos permitirá analizar la escena, es posible estudiar el efecto que busca recrear la atmósfera estética en los lectores. En pasajes ya citados hemos visto cómo Mitia consigue dar con el paradero de Grúshenka. Para su reconquista decide contratar bailarines, músicos y coros de mujeres acompañados de comida y bebida en abundancia. Este contexto de algarabía se contrasta con el mundo interno del personaje, es decir, el que realmente está sintiendo. Para ello podemos acudir a las siguientes referencias en la novela:

En medio de la fiesta, Grúshenka nota que Dmitri no se encuentra bien a pesar de mostrarse deseoso por compartir y ser el artífice de la reunión.

“-¿De veras que querías pegarte un tiro? Qué tonto eres. ¿Y por qué? Me gusta la gente alocada como tú -balbució, con la lengua algo pesada-. ¿Serías capaz de todo por mí? ¿De veras, tonto, que querías pegarte un tiro? No, espera... mañana es posible que te diga una palabrita... no hoy, sino mañana. ¿Tú querías hoy? No, hoy no quiero... Pero vete, vete ahora, diviértete”. (Dostoievski, 2015, p. 650).

Continúa más adelante:

“-¿Por qué estás triste? Te veo triste... lo veo -añadió, mirándole atentamente a los ojos-. Aunque te besas con los mujiks y gritas, veo algo. No, diviértete, yo estoy alegre, alégrate tú también...” (ídem). Es justamente aquí, en el capítulo octavo, del libro octavo, de la tercera parte de la obra donde la atmósfera estética, para esta escena en específico, cumple su objetivo. Si bien el ambiente es de juerga, baile y música; por el contrario, el estado anímico de Mitia es de desconsuelo y tristeza. “Te veo triste”, le dice Grúshenka al notarlo taciturno y pensativo. “Diviértete, yo estoy alegre, alégrate tú también” y es precisamente en esta última frase donde podemos comprobar el contraste de la escena: por un lado, la atmósfera estética, a partir de la acción del imperativo estético, nos invita a la recreación de imágenes mentales de fiesta y felicidad; por el otro, y teniendo en cuenta el contexto y desarrollo del personaje Dmitri Karmázov, nos encontramos con un ser desolado, temeroso, despechado y dolido.

Finalmente, podemos afirmar que la atmósfera estética en el pasaje citado cumple una función de intensidad, ya que permite aumentar la descripción de sufrimiento y dolor del personaje Mitia a partir del imperativo estético que hemos descrito. La función estética solicita del lector su participación voluntariosa para transformar las descripciones de la atmósfera estética en imágenes mentales que intensifiquen el estado anímico del personaje, en contraste con el ambiente en el que se encuentra. Cabe señalar que una de las frases importantes dentro de la obra y que sirven de

núcleo del centro de la misma es: “Aquí el diablo lucha con Dios, y el campo de batalla es el corazón de los hombres” (Dostoievski, 2015, p. 191); y es precisamente esa disputa interna en el personaje Dmitri Karamázov la que se intensifica a causa de la atmósfera estética.

7 Conclusiones

Toda obra literaria es propensa a ser analizada a partir de la idea de atmósfera estética y el imperativo estético.

La atmósfera estética puede cumplir dos tipos de funciones: por intensidad cuando ayuda a reforzar una situación estética determinada; o por contraste cuando permite crear diferencias claras y notables en un pasaje o fragmento específico de un texto literario.

El imperativo estético se apoya en el concepto de estésis para solicitar la participación voluntariosa del lector, para crear imágenes mentales sentientes a partir de la descripción narrativa con palabras.

El autor es una entidad indisoluble e indestructible en el conjunto de los materiales literarios, según el materialismo filosófico. Es únicamente a partir de su labor física, psicológica e intelectual que el imperativo estético se presenta ante el lector y lo involucra en su rol activo de transformar las palabras descritas en la obra en imágenes mentales con función estética.

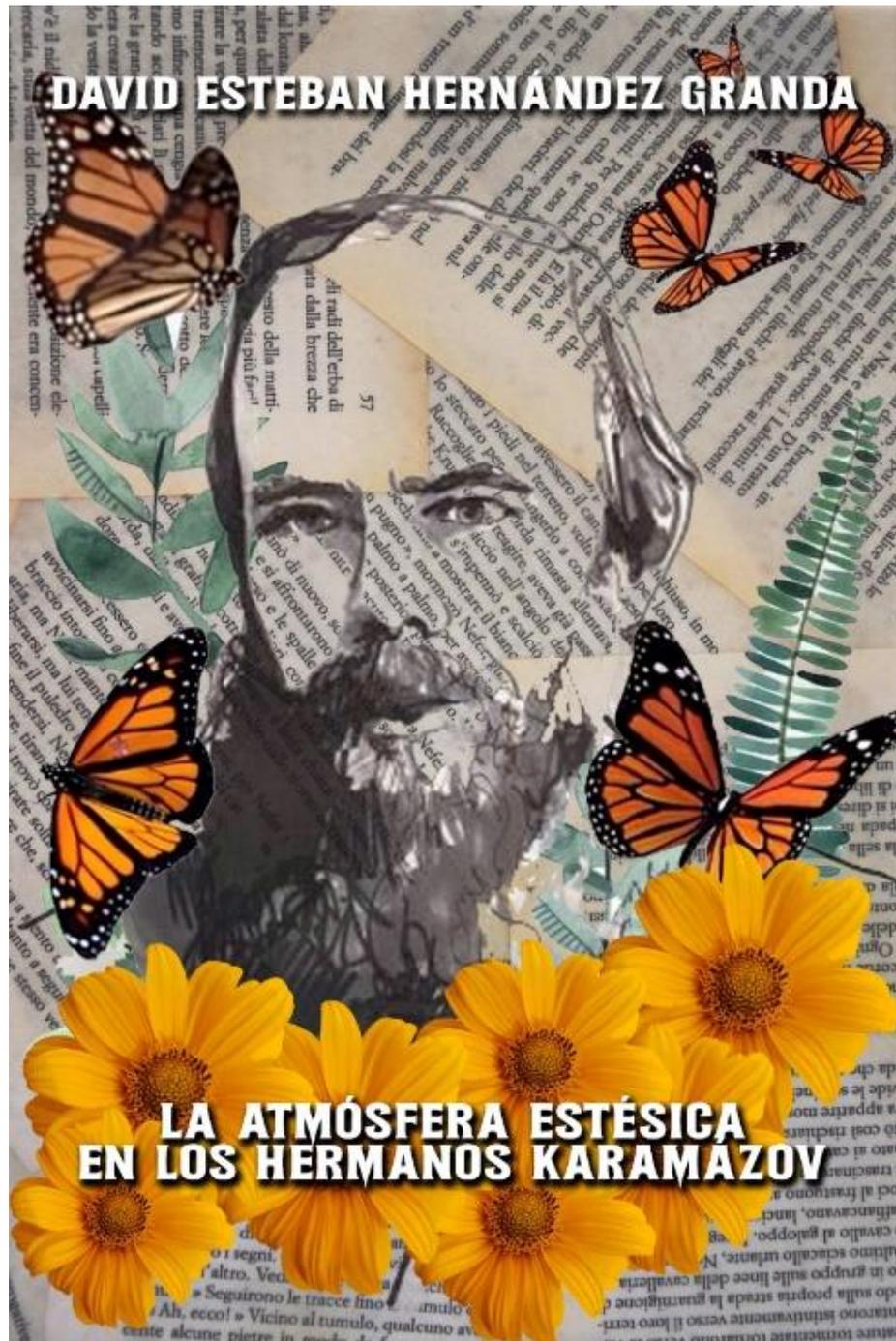
En la novela *Los hermanos Karamázov* (2015) de Dostoievski, la atmósfera estética es la encargada de intensificar la trama de algunos pasajes específicos.

Referencias

- Bajtín, M. (2012). *Problemas de la poética en Dostoievski*. Fondo de Cultura Económica.
- Baumgarten, A. (2023) *Aesthetica*. Legare Street PR Editorial.
- Dostoievski, F. (2015). *Los hermanos Karamázov*. (Trad. J. Laín Entralgo). Penguin Random House Grupo Editorial.
- Frank, J. (2010). *Dostoievski. El manto del profeta, 1871 – 1881*. (Trad. J. José Utrilla). Fondo de Cultura Económica.
- Hegel, G. (2007). *Lecciones sobre estética*. Editorial Akal.
- Hernández, S. (2013) *Sinestias. Arte, literatura y música en el París de fin de siglo*. Abada Editores.
- Hernández, S. (2013). *Sinestesia. Arte, literatura y música en el París fin de siglo (1880 – 1900)*. Abada Editores.
- Hincapié, O. (2015). *Sentimentalismo, ingenuidad y otras formas modernas de lectura. Una propuesta de investigación desde la maestría en literatura de la escuela de educación y pedagogía de la UPB*. Investigar en educación y educar en investigación. II congreso internacional.
- López, E. (2013). *Literatura y música. Cuadernos de investigación histórica*. (37), 121-144.
- Maestro, J. (2017). *Crítica de la Razón Literaria. El Materialismo Filosófico como Teoría, Crítica y Dialéctica de la Literatura*. Vigo: Editorial Academia del Hispanismo.
- Mandoki, K. (2014). *El indispensable exceso de la estética*. Siglo XXI Editores.
- Montoya, P. (2013). *La música en la obra de Alejo Carpentier*. La carreta literaria Editores.
- Orhan, P. (2012). *El novelista ingenuo y el sentimental*. (Trad. R. Falcó Miramontes). Mondadori Editores.
- Shulevitz, U. (1997) *¿Qué es un libro-álbum?* Watson-Guptill Publications.
- Villanueva, D. (2014). *Comparatismo e iluminación recíproca de las artes: música y literatura*. Revista de Teoría de la literatura y Literatura comparada (22).

Anexos

Anexo 1. Portada libro álbum

Anexo 2. Fragmento de libro álbum

LA ATMÓSFERA ESTÉSICA EN LOS HERMANOS KARAMÁZOV

Título: Aitsha Karamázov
Autor: Octavio Libreros

“Cuando recreamos en nuestra imaginación lo que nos están diciendo las palabras (lo que quieren decirnos), los lectores completamos la historia” (Pamuk, 2012, p. 24). Esa función de complementación que debe desempeñar el lector se debe al imperativo sinestésico. Completar significa sentir, dejar que la estesis actúe a partir de la imaginación para que el centro, es decir, la idea que el autor ha querido plasmar en la escena, pueda percibirse de la manera más fidedigna posible por el lector. “Obtener placer de una novela es disfrutar del acto de separarse de las palabras y transformarlas en imágenes en nuestra mente” (Pamuk, 2012, p. 24), es precisamente en esa capacidad de transformar las palabras en imágenes mentales donde la estesis entra en acción. A partir del imperativo sinestésico se genera lo que en esta monografía definimos como atmósfera sinestésica.

Entiendo por atmósfera sinestésica la creación de un estado o espacio sensorial imaginario, a partir de la descripción narrativa en una obra literaria sustentada por un imperativo sinestésico que requiere de una disponibilidad estética, a partir de la cual el autor busca transmitir una idea o centro de una escena literaria al lector.

Título: El dolor de Mitia
Autor: Octavio Libreros

En este momento se oyeron en la habitación de la izquierda las voces del coro de las mozas de Mókroe, que por fin se habían reunido, y entonaban un bailable. -¡Esto es una Sodoma! -aulló de pronto pan Wrublewski-. ¡Patrón, echa a esas desvergonzadas!

Fiódor Dostoievski
Los hermanos Karamázov
Parte III, Libro VIII,
VI ¡Ahi voy yo!

Título: Grishenka y los judios
Autor: Octavio Libreros

Lo que hay son judios que tocan el cimbalo y el violin, están en la Rozhdéstvenskaia, se les podría llamar ahora mismo. Vendrán. -¡Diles que ventan! -exclamó Mitia-. También podemos traer a las mozas, a Maria sobre todo, también a Stepanida, y a Arina. ¡Doscientos rublos para el coro! -Por ese dinero te pondré en pie a toda la aldea, aunque estuviesen roncando. Pero piensa una cosa, padrecito Dmitri Fiodoróvich, ¿es que estos mujiks o estas mozas saben estimarlo? ¡Gastar tanto dinero en esos toscos canallas! ¡Saben apreciar los cigarros que tú les das? Porque los muy bandidos apestan. Y las mozas todas son unas piojasas. A mis mismas hijas las haré levantar de balde, y no por esa suma, aunque acaban de acostarse. Las haré levantarse a patadas y las obligaré a cantar para ti. ¡Mira que eso de emborrachar a los mujiks con champaña!

Fiódor Dostoievski
Los hermanos Karamázov
Parte II, Libro VII, VI ¡Ahi voy yo!

DAVID ESTEBAN HERNANDEZ GRANDA

Título: Fiódor Dostoiévski
Autor: Octavio Libreros